

Weltanschauung

El atlas de una vida

CLAUDI LÓPEZ

Trabajo Fin de Grado. Bellas Artes

Dirección: Irma Alvarez-Laviada

Universidad de Zaragoza, Campus de Teruel

Facultad de CC.SS. Y humanas

2013-2014

Índice de contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS.....	6
3. REFERENTES.....	7
3.1 Memoria Histórica	7
3.1.1 Dadaísmo	7
3.1.2 Allan Kaprow y los happenings	8
3.1.3 Joseph Beuys y el Fluxus	9
3.1.4 Improv Everywhere: Charlie Todd	11
3.1.5 La deriva y situacionistas: Guy Debord	12
3.2 Poesía visual.....	13
3.2.1 Chema Madoz	13
3.3 Fotografía de lo cotidiano	14
3.3.1 Robert Doisneau	14
3.3.2 Alberto García Alix	15
3.4 Memoria artística contemporánea.....	16
3.4.1 Zoe Leonard.....	16
3.4.2 Nan Goldin.....	17
3.5 Aportaciones contemporáneas españolas.....	18
3.5.1 Anna Huix	18
3.5.2 Olmo González.....	19
3.5.3 Bego Antón.....	20
3.5.4 Román Yñan	21
3.5.5 Miguel Angel Tornero.....	22
4. WELTANSCHAUUNG. El atlas de una vida.....	23
4.1 Marco conceptual.....	23
4.2 Metodología	25
4.2.1 Documentación.....	25
4.2.2 Elaboración.....	25
4.2.3 Formalización.....	26
4.3 Propuesta	26
4.4 Memoria Técnica	27
4.4.1 Mapa conceptual y análisis	29
4.4.2 Primeras pruebas.....	32
4.4.3 Búsqueda de materiales	33
5. DOSSIER GRÁFICO.....	34
5.1 Atlas Final:.....	34
5.2 Detalles del atlas	35
5.3 Fichas	36
5.4 Instalación final:.....	37
6. CONCLUSIONES.....	38
7. BIBLIOGRAFÍA	40

*No estoy diciendo que "esto es como son las cosas", sino mas bien, "esta es la manera en que yo las siento".*¹

Gilbert Gracin

¹ BAREBERÍA, Jose Luis, *La segunda vida de Monsieur Garcin*, Art. "Diario El País", Madrid, 25-11-2007

1. INTRODUCCIÓN

Weltanschauung es una expresión introducida por el filósofo Wilhelm Dilthey en 1914 a través de su obra *Einleitung in die Geisteswissenschaften* ("Introducción a las Ciencias del espíritu"²). Dilthey, creía que la experiencia vital se constituía tanto a nivel intelectual, emocional y moral mediante el conjunto de nociones propias a la sociedad y la cultura de cada momento. Las relaciones, sensaciones y emociones producidas por el contexto en el seno de un ambiente determinado contribuirían a conformar una cosmovisión individual. Todos los productos culturales o artísticos serían a su vez expresiones de la cosmovisión que los crease. En este sentido Weltanschauung o COSMOVISIÓN (del alemán Welt, "mundo", y anschauen, "observar") hace referencia a una imagen o figura general de la existencia, realidad o "mundo" que una persona, sociedad o cultura se forman en una época concreta; y suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptualizaciones y valoraciones sobre dicho entorno.

El presente proyecto trata, siguiendo lo apuntado, de conformar una manera de ver el mundo, un análisis de mi vida entre todos los posibles, a través de las imágenes que he ido tomando de mi entorno durante de los últimos años. En definitiva, se persigue la construcción de mi Weltanschauung.

En un principio lo único que tenía claro era la certeza y la necesidad de querer usar todas aquellas imágenes realizadas a lo largo de los años, imágenes que me han acompañado y que poco a poco han ido definiendo un álbum personal que a modo de archivo constituyen, bajo mi punto de vista, la evidencia de un contexto y momentos precisos.

Así comencé a abordar este proyecto intentando abarcar una serie de cuestiones, que posiblemente ya están demasiado trabajadas y son demasiado evidentes en el mundo del arte. Pero sin duda empezar a trabajar a partir de estos lugares comunes me ha permitido entender muchas cosas durante el proceso, un recorrido fundamental que me ha ayudado a elaborar y formalizar la propuesta final.

Estas primeras ideas han desembocado en el convencimiento de que una simple y monótona vida puede convertirse en un motivo desde el que comenzar a trabajar, entendiendo que toda experiencia y resultado de ella (en este caso las imágenes) son merecedoras de una atención y dedicación que permitan elevarlas a la categoría de obra. Se puede sacar algo bello, disfrutar y aprender de ello, para así convertirlo en una obra de arte. La unión de arte y vida.

La idea del recuerdo que implican las fotografías, hablar de la nostalgia de otras época, el pensar

2 DILTHEY, Wilhelm, *Introducción a las ciencias del espíritu*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1949

que cualquier tiempo pasado fue mejor, era una de las ideas a las que mi archivo me remitía continuamente; evidentemente y gracias a la consulta de varios referentes artísticos tanto clásicos como contemporáneos, sabía que debía dar un paso más para que el resultado final aportase algo diferente.

Así pues empecé de nuevo un viaje por mi vida ya recorrida, a través de mis fotografías. Con una intención totalmente diferente a la inicial y una nueva visión influenciada por Aby Warburg, entre otros, y un método de trabajo mas analítico y metodológico, decidí crear este “Atlas Mnemosyne” de la gente que me rodea o me ha rodeado, acompañado de unas fichas con cierta información alusivas a la gente retratada.

La vida es un viaje confuso que todos recorreremos sin saber muy bien nada sobre ella, pasamos prácticamente de puntillas, sin grandes preocupaciones ni problemas. Como la vida, un proyecto es un viaje, y como tal cambias por el camino y vas evolucionando debido a tus influencias y al igual que sucede con las cosmovisiones que son complejas y resistentes al cambio, pueden integrar elementos divergentes y contradictorios.

2. OBJETIVOS

A continuación se detallan los objetivos del presente proyecto:

En base lo planteado en la introducción y tras el trabajo de documentación elaborado durante el último curso el objetivo general de este proyecto se centra en ser capaz de formalizar una obra entorno al trabajo fotográfico centrado en la idea de álbum, archivo y memoria individual y colectiva.

En función de este objetivo general y a partir de él surgen otros más concretos:

1. Hacer un análisis y estudio analítico de mi vida y del camino recorrido desde que tengo la cámara.
2. Crear un “Atlas Mnemosyne” en el que pudiera contar mi historia y la de mi gente de múltiples maneras y revelando sutilmente parte de la verdad.
3. Alejarme y acercarme a mi historia desde diferentes ángulos.
4. Reflexionar sobre el medio fotográfico.
5. A modo de conclusión encontrar y entender mi propia Weltanschauung o cosmovisión

3. REFERENTES

3.1 Memoria Histórica

En esta sección hablaremos de las condiciones históricas y como estas desencadenan el nacimiento de los diferentes movimientos artísticos que han influido mi trabajo. Las corrientes de las que hablaremos principalmente son el Dadaísmo, Fluxus, Improv everywhere, el Situacionismo y sus derivas.

3.1.1 Dadaísmo

“All in all, the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work into contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualifications and thus adds his contribution to the creative act” Marcel Duchamp ³

Nos encontramos en un momento histórico difícil: tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 en Sarajevo comienza la Primera Guerra Mundial (IGM). Esta guerra, causada principalmente por el carácter imperialista y expansionista de las políticas exteriores de las potencias europeas lleva a numerosos artistas a emigrar de Alemania y Rumania principalmente hacia Suiza, país neutral. Será allí, en 1916, cuando artistas como Hugo Ball y Tristan Tzara se reúnen en el cabaret Voltaire de Zúrich, de sus debates y conversaciones nacerá el dadaísmo.

Tenemos por lo tanto, un grupo de artistas y poetas que se reúnen en el cabaret Voltaire desencantados con la lógica y la razón pues consideran que les ha llevado a una guerra mundial de terribles consecuencias: casi 10 millones de soldados perdieron la vida por la IGM. Políticamente, se posicionan como parte de la izquierda radical y desean luchar contra las tendencias políticas y culturales actuales: la abstracción y lo no lógico se convertirán en sus armas. Ven como el arte anterior, de carácter burgués y altamente institucionalizado limita la creatividad y el nacimiento de nuevas tendencias artísticas y buscan romper con estas costumbres rechazando la razón y la lógica, premiando el sinsentido, la irracionalidad y la intuición.

Desde la perspectiva de este trabajo, consideramos importante las reflexiones que plantea el dadaísmo sobre la institucionalización del arte: ¿quién decide que es arte? ¿quién decide que es bello o no? Esta huida de la institucionalización y el concepto anti- arte está presente en los dadaístas y en la idea que presentamos en este trabajo.

3 DUCHAMP, Marcel en LEBEL, Robert, *Marcel Duchamp*, Ed. Paragráfico Books, Nueva York, 1959, Págs. 77,78

3.1.2 Allan Kaprow y los happenings

“The line between art and life should be kept as fluid, and perhaps indistinct, as possible.” Allan Kaprow⁴

Allan Kaprow fue un artista que nació en 1927 en Atlantic City, Estados Unidos. Durante sus años de formación fue alumno de Hans Hoffman y aunque sus inicios fueron con la pintura, tras la influencia de John Cage cada vez se interesó menos por este medio pasando a centrarse en la performance. Más tarde durante los años 50 y 60, mientras era profesor en Rutgers ayudó a la formación del Fluxus.

En 1959 hizo su exposición *18 happenings in 6 parts*, marcando el comienzo de una nueva forma de arte en la que se requería de la participación del espectador: los happenings. Kaprow define los happenings como un juego, una aventura, un número de actividades llevadas a cabo por los participantes con el fin de jugar; los happenings simplemente pasan, y en ellos no hay distinción ni jerarquía entre el artista y el observador.

Hay varios aspectos de su visión del arte y sus interpretaciones con la que me considero afín: el decía que cuando un artista escribía sobre su propia obra debía divertirse a sí mismo, cuestionarse a sí mismo, inventar papeles, no tomarse en serio, y que era en ese momento cuando las palabras se convierten en un soliloquio, que llegaban a tener un aire de autenticidad. En mi opinión esto se trata de algo más puro y útil que la tendencia dominante hoy en día a envolver el arte con un discurso a través del cual el artista intenta explicar su obra, reduciendo su significado a las palabras. Por eso el dice que cuando se escribe sobre una obra, traducir de manera digerible lo que ya ha sido completamente expresado con los esfuerzos creativos termina siendo otra diferente.

En el mismo texto, del que procede la cita que introduce este apartado, también nos habla de una idea que cada vez considero más válida: hasta el pensamiento más raro y estrafalario, puede ser una realidad y verdad sobre nosotros mismos. De esta manera cualquiera de nosotros puede convertirse en creador de realidad. Además habla de esa noción tan importante de que el artista hace arte para sí mismo, para deleitarse y que gran parte de la obra reside en el disfrute del proceso creativo. Artistas y espectadores se ponen al servicio de la imaginación para obtener una nueva e increíble realidad.

En definitiva, existen en Kaprow dos aspectos importantes que considero fundamentales: (i) es importante que el espectador forme parte del proceso creativo, que cree la obra y se convierte en artista y (ii) conseguir ver el arte con mayor facilidad en la vida cotidiana.

4 KAPROW, Allan en KIRBY Michael, *Happenings. An Illustrated Anthology*, Ed. E.P. Dutton, Nueva York, 1965, Págs. 53-65

3.1.3 Joseph Beuys y el Fluxus

“Ensuring that the details of everyday life, the random constellations of objects that surround us, stop going unnoticed.”⁵ George Brecht

El movimiento fluxus surgió con la idea de luchar contra el mercantilismo del arte. Heredero del movimiento dadaísta y también considerado anti-arte, buscan crear arte que no se pueda comercializar ni institucionalizar. Sus ideas no van tanto en relación al arte que hacen sino a la idea de como se produce y se distribuye, con el fin de provocar una transformación del significado social e individual. Persiguen la desmaterialización del arte convirtiéndose en un instrumento que dinamice el pensamiento: la verdadera obra reside en transformar la conciencia de los espectadores.

Coincido con la opinión de Joseph Beuys, quien busca convertir a cada persona en artista. Con mi trabajo intento despertar en el espectador una nueva forma de ver el mundo en el que el arte está presente en todo momento. En el fluxus el rol del espectador se vuelve imprescindible pues habla de obras que no existen sin el espectador, ya que los hace partícipes de la obra en sí. Sin embargo en ocasiones pienso que no hay artistas, si no solo espectadores; es decir, ninguna obra de arte es tal, sino que es la presencia del espectador quien crea la obra al observar cierta pieza y sentirla como tal. Con anterioridad a Duchamp el espectador sólo hacía este ejercicio en el museo, pero el gesto de este artista al exponer su obra *Fountain* (1917) democratizó esa idea desenmascarando que el arte puede encontrarse en todos los lados, que es el espectador el que lo crea con su mirada.

En mi lectura sobre el fluxus, percibo que es el concepto quien tiene todo el poder sobre la obra, mientras que la parte más plástica o estética pierden fuerza. Sin embargo, en mi obra busco encontrar una relación equilibrada entre la idea que expongo en este trabajo y las fotografías presentadas.

Siguen fragmentos extraídos del artículo *Cuarenta años de Fluxus*⁶ de Ken Friedman, que nos servirán para explicar las doce ideas fundamentales del fluxus.

1. **Globalismo:** se refiere la idea de que vivimos en un único mundo, un mundo en el que los límites de los estados políticos no equivalen a los límites de la naturaleza o de la cultura.
2. **Unidad del arte y la vida:** se establece como un objetivo consciente borrar las fronteras que separan el arte de la vida. El arte y la vida son parte de un campo unificado de referencia y constituyen un contexto único. Beuys sugirió que toda persona es un artista.

5 JOHNSON, Ken, *George Brecht, 82, Fluxus Conceptual Artist, Is Dead*, Art. “The New York Times”, Nueva York, 15-12-2008

6 FRIEDMAN, Ken, *Cuarenta Años de Fluxus. Fluxus y Fluxfilms, 1962-2002*, Ed. Berta Sichel en colaboración con Peter Frank y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2002. Págs. 41-83.

3. **Intermedia:** Si no hay frontera entre el arte y la vida, entonces no puede haberla entre diferentes formas de arte
4. **Experimentalismo:** aplicar el método científico al arte: la orientación investigadora y la iconoclasia como señas de identidad. El experimentalismo no es únicamente intentar cosas nuevas; significa, en efecto, intentar cosas nuevas, pero también evaluar los resultados.
5. **Azar:** Un aspecto clave de la experimentación de Fluxus es el azar. El sentido de algo aleatorio, casual, es conocido y muy utilizado, es una tradición con un legado que se remonta a Duchamp, a Dadá y a Cage.
6. **Carácter lúdico:** este concepto se ha plasmado en bromas, juegos, puzzles y gags. Como el arte estaba tan influido por los rígidos criterios de concepto, forma y estilo, la actitud irreverente de Fluxus llamó la atención como un sonoro pedo en un ascensor estrecho. El juego implica mucho más que humor. Está el juego de las ideas, jugar con la libre experimentación, el juego de la libre asociación y el juego del cambio de paradigmas, que son tan habituales en los experimentos científicos como en las travesuras.
7. **Sencillez:** La parquedad, la utilización de medios frugales, esenciales, está relacionada con este concepto..
8. **Capacidad de implicación:** una obra Fluxus ideal implica muchas más obras.
9. **Ejemplificación:** la cualidad de una obra que ejemplifica, es decir, muestra o ilustra, la teoría y el significado de su construcción.
10. **Especificidad:** La especificidad tiene que ver con la tendencia de una obra a ser específica, distinta y autónoma, y a representar todas sus partes. Cuando una obra tiene especificidad, está dotada de significado de forma totalmente consciente.
11. **Presencia en el tiempo:** Muchas obras Fluxus tienen lugar en el tiempo. A veces se ha hecho referencia a esto empleando el término efímero, pero los términos efímero y duración representan en Fluxus cualidades diferentes del tiempo. Las obras Fluxus, a menudo, tienen un sentido diferente del durativo, como por ejemplo, las composiciones musicales que duran días o semanas, las performances que se realizan por fragmentos a lo largo de décadas e incluso las obras de arte que crecen y evolucionan a lo largo de períodos de tiempo igualmente extensos.
12. **Musicalidad:** La musicalidad hace alusión al hecho de que muchas obras Fluxus están diseñadas como partituras, como obras que pueden ser ejecutadas por artistas que no sean el

propio creador. La musicalidad implica que la misma obra puede realizarse varias veces, y en cada fase puede ser la misma obra, incluso si se trata de una realización diferente.

De estos doce conceptos, me siento más identificados con la unidad del arte y la vida, el intermedia, la capacidad de implicación y la presencia en el tiempo. En los párrafos siguientes trataré de explicar cómo me posiciono respecto a cada uno de estos conceptos.

Unidad del arte y la vida: estoy de acuerdo con la observación al respecto que hace el fluxus aunque, como he mencionado anteriormente, daría unos pequeños matices: no considero que la obra no funcione sin el espectador, sino que veo al artista como espectador, por lo cual en todo momento hay un espectador. Y el espectador es el que crea la obra de arte cuando la mira. *La Mona Lisa* no sería una obra de arte si nadie la mirara o si el que la mira no la ve como obra de arte.

Intermedia: considero que el mundo es una gran intermedia esperando a ser vista.

Capacidad de implicación: la idea de este proyecto se basa en la idea de que el universo es una obra gigante que alberga muchas obras más pequeñas que aparecen a cada momento y en cada esquina. Pero además, con cada intención de crear una obra, en ocasiones el artista busca transmitir, bien sea una historia o un sentimiento.

Presencia en el tiempo: en mi obra la presencia del tiempo es un factor de gran importancia. Yo veo la presencia del tiempo en la fotografía, sobretodo en las fotografías de niños y ancianos, así como el tabaco y su humo; que representan una metáfora del tiempo y de la vida. Y la foto en sí es hacer eterno un instante, convirtiendo algo efímero en algo eterno. También la importancia del tiempo como viaje recorrido hasta llegar a este momento.

3.1.4 Improv Everywhere: Charlie Todd

“There is no point and that there doesn’t have to be a point. We don’t need a reason. As long as it’s fun.” Charlie Todd⁷

Cuando Charlie Todd llegó a Nueva York, en 2001, era un apasionado del teatro y la comedia, pero como era nuevo en la ciudad no tenía ningún escenario en el que actuar, así que decidió crear su propio escenario en espacios públicos. Así es como nace Improv Everywhere (IE), que trata de crear obras disparatadas en lugares públicos: son una broma, pero que da a los participantes una anécdota genial que contar. El objetivo de estas actuaciones es que ellas afecten a la gente de a pie y

⁷ TODD, Charlie, Conferencia *The shared experience of absurdity*, en Ted Talks, www.ted.com, 2011

que estos sean partícipes, acabando así con la monotonía de sus vidas. Sin estos espectadores al azar la obra no sería lo que es. Cada uno de nosotros somos un espectador anónimo de la vida y podemos desarrollar la capacidad para ver arte en cada situación que creamos o nos encontramos. No sólo una imagen, un momento capturado tiene por que ser una obra, también las situaciones, los instantes, los tiempos, son susceptibles de ser atendidos con una mirada artística.

IE ha organizado y llevado a cabo más de 100 “misiones”, como ellos le llaman a sus actuaciones; desde la natación sincronizada en la fuente de un parque, a la repetición de una secuencia de cinco minutos en un Starbucks a lo largo de una hora. Sin duda su misión más conocida es *No Pants Subway Ride*, es decir, acudir al metro sin pantalones. La primera vez, algunos de los participantes acabaron en comisaría, pero aún así, cada enero se sigue repitiendo el evento, y en 2011, 3500 personas participaron en Nueva York y en otras 48 ciudades se imitó la iniciativa.

3.1.5 La deriva y situacionistas: Guy Debord

“Boredom is always counter-revolutionary. Always.” Guy Debord⁸

Guy Debord fue un aventurero, escritor, pensador estratégico y cineasta francés nacido en París en 1931. En 1958 fundó la organización revolucionaria Internacional Situacionista y la revista del mismo nombre y carácter, que dirigió hasta su autodisolución en 1972.

Entre sus libros destaca sin duda *La sociedad del espectáculo*⁹ que consiste en 221 tesis cortas, un párrafo aproximadamente cada una, donde presenta una crítica a la sociedad capitalista existente reinterpretando extensamente el trabajo de Karl Marx. Concretamente aplica el concepto del *fetich* de la mercancía a los medios de comunicación del momento y amplía el concepto de la *enajenación* al aplicarlo a otras facetas de la vida como el ocio. Sus memorias escritas en 1989 con el nombre de *Panegírico*¹⁰, son un autorretrato a la deriva y sin concesiones a lo que el buen tono de nuestra época admite como válido. Debord se quitó la vida en 1994, cuando estaba a punto de cumplir 63 años, disparándose un tiro en el corazón.

En parte creo que Guy Debord criticaría mi idea de observación, pues esta se basa únicamente en que el mundo cambie su forma de ver las cosas, simplemente haga un esfuerzo por poner conciencia en aquello que sucede, mientras que los situacionistas buscan involucrarse en la situación, actuar para volverla en óptima en base al resultado que se está buscando. Pero creo que con el simple hecho de cambiar esta mirada, de poner conciencia en aquello que está pasando, en cierta forma sí que cambia la situación, pues alteramos la manera en que la vivimos.

⁸ DEBORD, Guy, *Textos situacionistas sobre los consejos obreros*, Ed. Campo abierto, Madrid, 1977

⁹ DEBORD, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Ed. Pre-Textos, Valencia, 2012

¹⁰ DEBORD, Guy, *Panegírico: tomos primero y segundo*, Ed. Machado, Madrid, 2009

La acción de deriva, pasear sin ningún objetivo, pero con la mirada cambiada para así poder percibir el camino de una manera completamente nueva y disfrutar de ello, es una acción que vengo practicando desde hace tiempo, seguramente no exactamente igual al modo situacionista pero sí a mi manera. Algo que simplemente empezó como un juego cuando iba al instituto o volvía de casa de algún colega, con el objetivo de hacer más entretenido el paseo, con el tiempo se volvió en una costumbre: salir a pasear simplemente por disfrutar del recorrido, sin un destino fijo.

Y es que creo que esta mirada creadora te lleva al final también a crear nuevas situaciones, muchas de ellas surrealistas y divertidas, o como mínimo diferentes. Como a menudo mis amigos me dicen: “¡Vaya cosas más raras te pasan!”, “lo que no te pase a tí...” y creo que en parte es porque, al poner esa mirada, las busco sin querer.

3.2 Poesía visual

3.2.1 Chema Madoz

Chema Madoz es un reconocido fotógrafo español, ganador del premio nacional de fotografía en el año 2000. Ha realizado exposiciones por todo el mundo.

En su obra crea poesía surrealistas, alterando cualquier tipo de objetos. Este artista madrileño ha establecido un lenguaje fotográfico capaz de hacer realidad aquello que no lo es.

Su obra es una continua descontextualización de objetos. Les da un significado completamente diferentes hasta al objeto más cotidiano y lo hace con una sencillez envidiable.

La poesía visual es una forma experimental en la que la imagen, el elemento plástico, en todas sus facetas, técnicas y soportes, predomina sobre el resto de los componentes. Esta forma de poesía no verbal constituye un género propio y en el campo de la experimentación, sus creadores se mueven en la frontera entre los géneros y las artes, como la pintura, acción poética, el teatro, la música y la misma lírica discursiva, dando lugar a diversas formas de poética: poesía visual (concretismo, letrismo, semiótica), poesía objetual, poesía fonética, poesía sonora, poema acción, pseudovisual.

Busco en mi obra incorporar también la idea de poesía visual, aunque creo que Chema Madoz crea estos poemas de una forma muy concreta, buscando y situando objetos de modo que cambie nuestra perspectiva. Y en mi caso, aunque en ocasiones sí utilizo ese mismo método y modifico el escenario, colocando elementos para dar con el resultado deseado; en muchas otras, me limito a observar y capturar momentos y fragmentos de realidad que me transmiten la musicalidad y sentimientos propios de la poesía. Aunque para Chema la gente y sus rostros han dejado de ser interesantes, en mi caso veo la poesía a través de los rostros, o más bien, una historia, un

sentimiento, una emoción que se acerca a la poesía.

3.3 Fotografía de lo cotidiano

Con el término de la fotografía de lo cotidiano nos referimos a la fotografía que captura la belleza de todo lo que nos rodea: familia, amigos, cosas, objetos... Nos referimos a la fotografía que realizan aquellos fotógrafos que se detienen y se paran a admirar aquello que los rodea, desligándose de la tendencia común de vivir la vida de una manera momentánea, fugaz a ritmo constante, simplificada en tal grado que el individuo ya no tiene nada sobre lo que reflexionar.

En ocasiones se ha dicho que la fotografía de lo cotidiano es, a ojos de muchos, la “fotografía invisible”, pero que a la vez es terriblemente cercana y está al alcance de todos. La tendencia hoy en día es llevar una vida precipitada en la que perdemos la capacidad de asombro y el desinterés por lo que nos rodea cada vez es mayor, nada capta nuestra atención: pasamos de largo por la vida.

Con la fotografía de lo cotidiano el fotógrafo es capaz de capturar ese mundo que nos pasa inadvertido; observa la situación, comprende, siente el contexto y trata de acercarse a el lo máximo posible a través de su foto.

Todas estas ideas son afines al concepto que tengo de arte: debemos aprender a mirar el arte que está presente, sorprendiéndonos continuamente. Este método de trabajo está presente en varios fotógrafos de renombre, entre los que me gustaría destacar a Robert Doisneau y Alberto García Alix. Fotógrafos que han influido mi obra, en la que trato de retratar mi vida cotidiana, capturar aquello que vivo en cada momento: mi ciudad, su gente, mis amigos, mi casa... Lo importante y necesario es tener la capacidad de mirar con consciencia, pues el arte está en los ojos del que mira.

3.3.1 Robert Doisneau

“The marvels of daily life are exciting; no movie director can arrange the unexpected that you find in the street.” Robert Doisneau¹¹

El fotógrafo francés Robert Doisneau nació en 1912 en Gentilly, cerca de París. Inicialmente fue formado como litógrafo y grabador pero fué 1929 cuando se acercó por primera vez a la fotografía. Doisneau aprendió todo lo relacionado con la imagen de manera autodidacta. Para Robert, la fotografía era la mejor manera de recordar sus andanzas en el París de la época.

Su carrera como fotógrafo comenzó a principios de los años 30 de la mano del artista André Vigneau. Doisneau era su asistente mientras aprendía de pintura, escultura y fotografía. Desde 1934 hasta 1939 trabajó como fotógrafo profesional para la empresa Renault en Billancourt. En 1939

¹¹ DOISNEAU, Robert, www.photographersgallery.com

tomó la decisión de realizar sus imágenes de manera independiente y dedicarse al fotoperiodismo, coincidiendo con el año que estalló la Segunda Guerra Mundial, por lo que tuvo que abandonar su sueño y alistarse en el ejército francés, donde estuvo hasta el final de la guerra, colaborando en el bando de la resistencia.

En 1949 firmó un contrato con la prestigiosa revista Vogue para la que trabajó como freelance hasta 1952. Gracias a este trabajo pudo ponerse en contacto con las más altas esferas de la sociedad francesa aunque él siempre prefirió la gente de la calle. Robert Doisneau es mundialmente conocido por sus fotografías callejeras. Retrata la vida de los suburbios de París de una manera humorística pero sin sentir mucha empatía. Como resultado de su trabajo sus fotografías han llegado a ser iconos de la vida del París de la época.

La influencia de su fotografía en mi obra es clara salvo por la localización de la imágenes.

3.3.2 Alberto García Alix

“yo sólo fotografío mi vida (...) Si tuviese que empezar a fotografiar otras cosas, no se me ocurriría nada”¹²

“La fotografía es una forma de evidenciar las heridas, todos tenemos heridas, cerrarlas es cosa nuestra. Lo que sí creo es que gracias a mis fotos, me he librado de ir al psiquiatra.” Alberto García Alix¹³

Alberto García-Alix es un fotógrafo nacido en León en 1956 que se instala en Madrid con 10 años. Es uno de los fotógrafos más representativos de la escena artística española de las últimas décadas, ganador del Premio Nacional de Fotografía en 1999 y uno de los protagonistas destacados de la llamada Movida Madrileña. Sus más de treinta años de carrera constituyen el documento de una época fascinante sobre la reciente historia de nuestro país. Los cambios sociales y culturales experimentados a partir de los años ochenta se plasman en su fotografía desde una óptica autobiográfica y opuesta a los estereotipos. Alberto García- Alix es un fotógrafo de la experiencia, como los nuevos poetas, que vive lo que narra y no se limita a mirar.

De la obra de Alberto lo que más me fascina es como nos presenta la droga. En muchas ocasiones imágenes de este estilo tienden a provocarnos algún tipo de sentimiento negativo o de rechazo; sin embargo, en su caso las muestra de manera suave, llenas de armonía. Son, en definitiva, pacíficas.

12 GARCÍA-ALIX, Alberto, en PALOU, Josep, *Alberto García-Alix: “Fotografía mi vida”*, Art. “Diario El País”, Madrid, 11-11-1994

13 GARCÍA-ALIX, Alberto, *Alberto García-Alix – Fotografiando la Vida*, en www.enkil.org,

Creo que esto lo consigue dándole un sentimiento de naturalidad, se ven tal como él lo ve, algo normal. Y a pesar de ser imágenes violentas, la sensación que transmiten no es violenta, si no de armonía.

Relacionando su influencia en mi obra, aparte de fotografiar lo que tenemos alrededor, creo en esa función “terapéutica” de la fotografía: en ella puedo encontrar una paz y claridad que ayuda a evadirse del caos de la mente.

3.4 Memoria artística contemporánea

3.4.1 Zoe Leonard

Nacida en 1961, esta fotógrafa neoyorquina posee una extensa obra entre la cual me gustaría destacar *Analogue* con la que participó en la Documenta de 2007. *Analogue* consta de 400 fotografías desarrolladas entre los años 1998 y 2007 durante el tiempo en el que documenta el deterioro y el cierre de los comercios.

En España su obra ha podido verse en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), institución que le dedicó una exposición monográfica que abarcaba su trabajo desde la década de los sesenta hasta la actualidad. En esta Retrospectiva podemos comprender el interés de Zoe por los contrastes cotidianos, fundamentalmente su inquietud a cerca de cómo la naturaleza se enfrenta a lo urbano y lo manufacturado frente a lo original. Aunque su obra se basa en la observación y el recuerdo, lo más significativo de la trayectoria artística de Leonard y, por lo tanto, del conjunto de obras que presentó en el MNCARS, es la fotografía como definición de la sociedad moderna.

Los temas retratados tienen que ver con todo lo que ha contemplado la autora de manera directa, lo que le ha hecho reflexionar sobre los grandes problemas de la sociedad. En una de las secuencias, Zoe Leonard empieza retratando la ropa moderna que se vende en conocidas cadenas de tiendas de Europa o Estados Unidos, ropa manufacturada en talleres de países del tercer mundo que cuando ha sido usada vuelve hecha andrajos, de nuevo, a dichos países. "Las cosas que hacemos y los residuos que generamos", explica la artista, "constituyen una prueba de quiénes somos, de lo que creemos y de cómo nos tratamos. Lo que significa tener una relación con el mundo. No se me ocurre nada más profundo, más espiritual ni más esencial para el proyecto de ser un ser humano"¹⁴.

Mi atlas son mis residuos, lo que he generado a lo largo de estos años de amistades. Es quien soy, aunque aun no lo he conseguido ver. Es el recorrido que hemos seguido mis amigos y yo para llegar hasta aquí, para convertirse en lo que son hoy para mí, y entre ellos. Como en el caso de Zoe los

14 GARCÍA, Ángeles, *Retrato de un tiempo que termina*, en Art. “Diario El País”, Madrid, 06-12-2008

desperdicios y residuos son la prueba constituyente de quienes somos, de lo que creemos y de cómo nos tratamos. Este atlas muestra eso de nosotros.

3.4.2 Nan Goldin

*“La gente que aparece en mis fotos dice que estas con mi cámara es como estar conmigo. Es como si mi mano fuera una cámara. En la medida de lo posible, no quiero que haya ningún mecanismo entre el momento de fotografiar y yo. La cámara es parte de mi vida cotidiana, como hablar, comer o tener sexo. Para mí, el instante de fotografiar, en vez de crear distancia es un momento de claridad y conexión emocional. Existe la idea popular de que el fotógrafo es por naturaleza un voyeur el último invitado a la fiesta. Pero yo no soy una colada; esta es mi fiesta. Esta es mi familia, mi historia.”*¹⁵

Nan Goldin es una artista estadounidense que se dedica a la fotografía documental de los años 70 y 80 sobre la cultura o contracultura de Nueva York.

Se dedico a fotografiar su alrededor, la cotidianidad que compartía con su grupo de amigos: alcohol, drogas, sexo y dependencia. Como Alberto Garcia-Alix, Nan nos presenta sus fotografías en películas, la mas famosa de ellas se llama *La Balada de la dependencia Sexual*, titulo cogido de una canción de Bertolt Brecht. En esta obra podemos ver el efecto devastador de las drogas, la dependencia, el sida... sobre la generación de 1986.

15 PAULS, Alan, *Nan Goldin. Balada de la dependencia sexual*, en www.elmalpensante.com

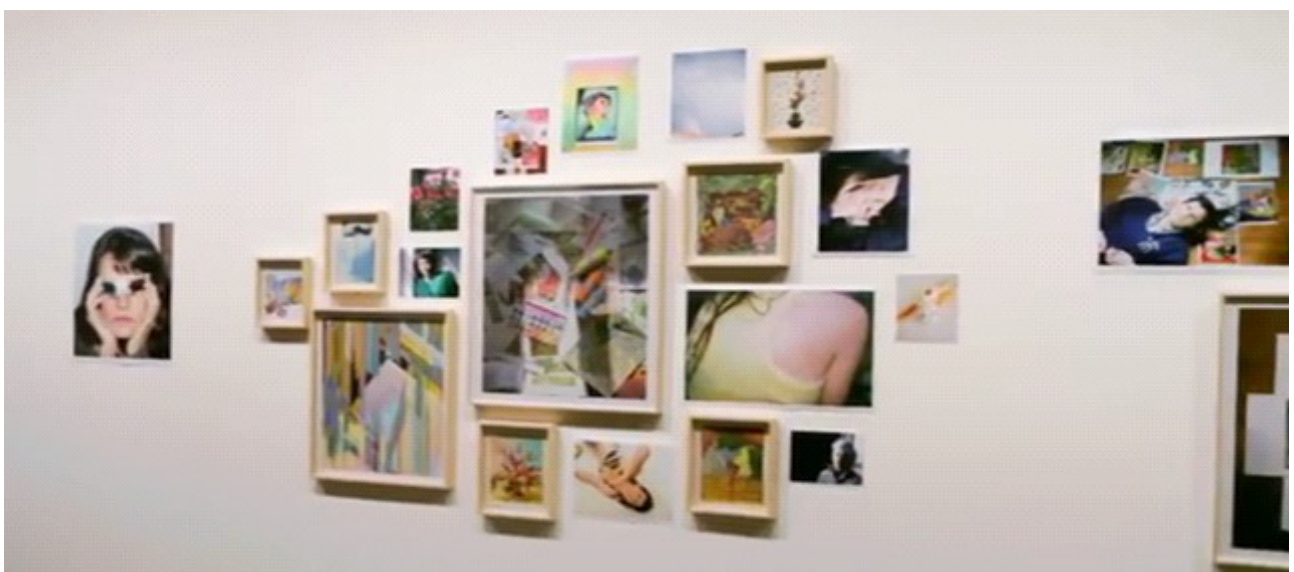
3.5 Aportaciones contemporáneas españolas

Actualmente hay varios artistas contemporáneos españoles que formalizan sus trabajos de una forma similar al planteamiento de este proyecto. Temas como el diario, el viaje o las relaciones, entre otros, son recurrentes en sus fotografías. Tanto por la temática como por la formalización he considerado pertinente dedicarles un apartado dentro de este proyecto, pues considero que ayuda en gran medida a contextualizar mi propuesta.

3.5.1 Anna Huix

La obra de Anna Huix (Barcelona 1980) es probablemente el referente mas importante para la elaboración de este proyecto; concretamente su trabajo *Journals*, en el que a través de varias series fotográficas realizadas a partir de 2008, momento en el que se muda a Nueva York, y que constituye una documentación de su vida mediante fotografías tomadas de su día a día. Este trabajo no se realiza con la intención de ser expuesto o mostrado, si no que, en un primer momento, le sirve a la artista para elaborar una memoria personal de su experiencia en la ciudad americana.

A lo largo de este proceso, su trabajo va evolucionando y el retrato de su vida pasa de ser un diario personal a convertirse en un medio para poder aportar su visión sobre los contextos, lo social, etc.. tal y como puede verse en series como *Starts between us*. Perteneciente a *Journals*, esta serie, marca una diferencia con respecto a otras anteriores que ilustran su proyecto, pues, en este caso, se unen en la obra sujeto, objeto y proceso para así darle al conjunto un componente de experiencia vital. Combinándolos se permite documentar y a la vez establecer un discurso conceptual sobre lo que hace y como lo produce.

Journals, 2013-2014

3.5.2 Olmo González

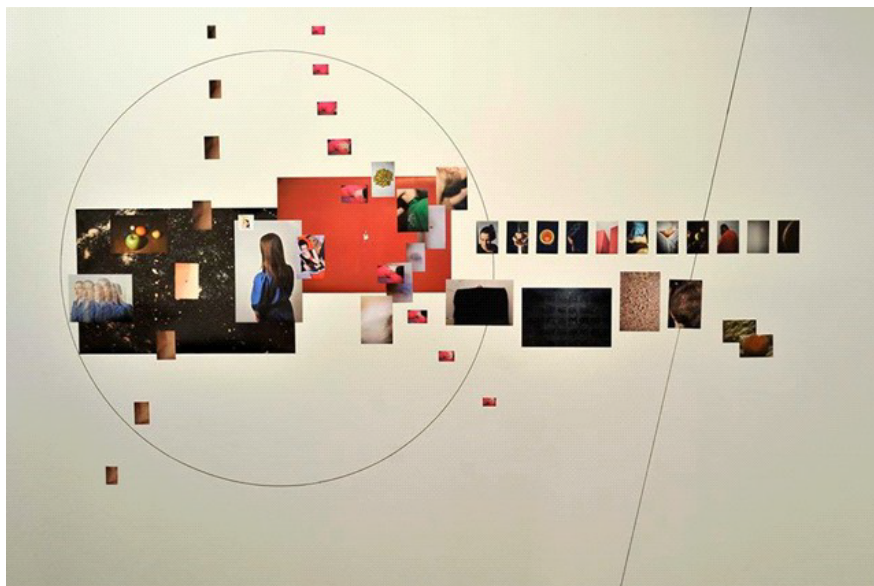
Olmo González (Madrid, 1981) nos presenta en la exposición P2P su trabajo *Supernova*, expuesto en cierta manera también como un “Atlas Mnemosyne”, en el que nos muestra la visión de una ruptura.

“Un día de 2012, por primera vez en seis años me sentí molesta ante la cámara de Olmo. Me resultó agresivo, y frío, y sucio, y lejos. Fue la primera de muchas rupturas. Porque Supernova es la historia de muchas rupturas. Se nos ha roto una relación. Se nos han roto unos planes. Se nos ha roto una familia. Y así, hemos roto las creencias, los caminos, los platos, los días. Lo hemos roto todo para empezar de nuevo. Y aquí estamos hoy contemplando un estallido, mirando al amanecer. Un amanecer sin perspectivas. Pero un amanecer, al fin y al cabo”¹⁶

En relación a este trabajo el propio Olmo nos explica: “Explorar tu entorno primario, tu espacio íntimo y cotidiano, e intentar obtener respuestas de él era un reto que, por alguna razón, me atraía mucho más que salir a buscar al exterior. Después de mucho pensar en ello, creo que tiene que ver con mis instintos”¹⁷

Muestra la posibilidad de lo cíclico, el eterno retorno. Con diferentes números pero las mismas ecuaciones.

Esa explosión que nos lleva a un nuevo amanecer podemos verla, en la reciente muestra P2P en el marco de PhotoEspaña 2014.

Supernova 2014

16 REGUERO RÍOS, Patricia, en *P2P*, Cartela de la exposición, Madrid, 2014

17 GONZÁLEZ, Olmo, en <http://www.elfotografico.com/2013/09/la-supernova-de-olmo-gonzalez/>

3.5.4 Román Yñan

En la portada de la página de web de Román Yñan (Barcelona, 1976) aparece una frase: “Hola, me llamo Román y hago fotos a mi familia” . Este artista concibe su último trabajo “This is happening” como un proyecto online a modo de bloc de notas, en sus propias palabras “una forma terapéutica y no jerárquica de fotografiar todo lo que me apetece”. El proyecto es también un banco de pruebas creativo donde casi todo encaja: “No me interesa tanto la forma singular como la masa imperfecta de imágenes que evoluciona constantemente”¹⁸

En su propio Atlas Mnemosyne nos muestra, un diario fotográfico que lleva realizando desde hace años, se trata de un dialogo a través de un espacio cotidiano que es el suyo propio. Nos muestra el amor de sus hijos, como va pasando la vida, los momentos. Las imágenes deben considerarse fragmentos de un gesto o fotos fijas de una película perdida, en la que sin ella pierde parte de su significado. Hay una clara intención de mostrar lo cotidiano como un todo universal envolviéndolo en una atmósfera de sueño y de contemplación de pequeños detalles. El espacio y el paisaje interior funcionan como frontera dejando ver algún destello del exterior para centrarse en la vivencia de la contemplación y la observación de un mundo cerrado que nos remite aun tiempo indefinido y a una reivindicación de cierta fotografía de influencia pictorialista y del acto de fotografiar por puro placer momentos irrepetibles que nos conectan a la vez con el amateurismo de los álbumes fotográficos familiares.

Diarios fotográficos 2014

¹⁸ YÑAN, Roman, en www.romanynan.com

3.5.5 Miguel Angel Tornero

La obra de Miguel Ángel Tornero (Baeza, 1978) se basa en la recopilación de imágenes de su vida cotidiana con el fin de obtener un extenso archivo fotográfico. Este archivo es la base de su trabajo y a partir de él crea sus obras tratando de reelaborar el entorno donde fueron tomadas. Escenas contenedoras de un tiempo propio.

En su trabajo reciente *Photophobia* la fotografía se presenta como un ser vivo. La fragilidad de la imagen impresa y la caducidad del medio fotográfico son ahora interpretadas como virtudes portadoras de un halo emocional. La luz, su indecencia y su representación protagonizan la paradójicamente actual estética de lo marchito que encontramos en estos collages. En ellos nos encontramos con papeles fotográficos velándose, en permanente cambio. Completándolos, fotografías que suelen documentar diferentes puntos de luz junto a otras encontradas, que muestran rostros anónimos descontextualizados, aluden al paso del tiempo y la fugacidad de la vida.

Photophobia, 2013

4. WELTANSCHAUUNG. El atlas de una vida

4.1 Marco conceptual

Durante los últimos años he tenido la necesidad de hacer fotos de todo lo que me rodea, consiguiendo así una cantidad ingente de imágenes, y junto con ellas recuerdos y sueños.

Desde el principio sabía que quería hacer algo con todas las fotografías que he ido realizando en los últimos años, así que empecé a buscar la forma de presentarlas. Lo primero que se me ocurrió fue un álbum familiar. Dado que esta formalización ya la había usado para una exposición, fruto de esta experiencia, decidí que para este proyecto necesitaba algo que me permitiera ir más allá de lo personal y que no hiciera tanta referencia al recuerdo, pues esto ya está implícito en las imágenes que componen el proyecto. Lo fundamental era conseguir la elaboración de un trabajo que no sólo ayudara a entenderme a través de mi contexto sino que diera la idea de recorrido, de viaje o camino realizado a lo largo de estos años.

En este último curso he podido acercarme a figuras como la del historiador Aby Warburg y su *Atlas Mnemosyne*, o al cineasta Andrés Duque y su obra *Color perro que huye*. Estos dos nombres han sido fundamentales a la hora de abordar el marco conceptual y procesual de este proyecto. En el caso de Warburg, quien confeccionó desde 1924 hasta su muerte en 1929 una serie de paneles que comenzaron a exhibirse en la década de los noventa como parte del proyecto que él mismo llamó *Mnemosyne* y en los que se mostraban fotografías de figuras del Renacimiento e imágenes tradicionales mezcladas con otras contemporáneas propias del Nápoles cotidiano en el que vivió, su gran aspiración consistía en construir un Atlas. Atlas que llamaba de la memoria de la civilización europea, formado fundamentalmente de imágenes, en donde podía intercalar todas estas formaciones que armaba y que concebía de una manera dinámica y que constantemente estaba moviendo. Warburg crea así una “cosmología” donde lo importante son las relaciones entre imágenes y el dinamismo más que los elementos estáticos.

Andrés Duque, realiza *Color perro que huye* durante un periodo de convalecencia durante el cual el director revisa una serie de imágenes que había almacenado en discos duros a lo largo de ocho años. Imágenes que, en su caso, superan la cualidad espontánea y casual del archivo doméstico, y se presentan como sugerentes puestas en escena. La película se muestra como un relato autobiográfico a través de cuyas imágenes se desprenden impresiones, sensaciones, afectos, obsesiones, recuerdos y fantasías.

Ambos trabajos, el de Aby Warburg y Andrés Duque me aportaron importantes claves para enfrentarme a mi propio archivo de imágenes; fotografías de mi pasado que definen un presente

podían ser ahora analizadas de una manera muy diferente a como se habían concebido. Presentar mi vida en un vídeo en la que irían todas mis fotografías con el ritmo adecuado que yo quisiera presentar, o bien crear un Atlas Mnemosyne de mis historias. Finalmente, el modelo planteado por Warburg sería el más idóneo, tal y como se puede ver en la formalización final del presente proyecto, para plasmar mis inquietudes en relación al trabajo de análisis y metodológico planteado con las imágenes realizadas durante estos últimos años.

Fundamental han sido también diferentes lecturas realizadas durante este último año, concretamente el capítulo “Los Rincones” de *La Poética del espacio* de Bachelard. En este texto se nos habla fundamentalmente de aquellos lugares, espacios donde somos invulnerables a todo, espacios vinculados a la intimidad donde nuestra mente puede divagar sin miedo a ser juzgada ni siquiera por nosotros mismos. Lugar para la reflexión que siempre va acompañado de nuestras vivencias y recuerdos. A raíz de esta lectura y gracias a la asignatura de retoque digital he empezado a elaborar de modo paralelo a este proyecto lo que puede ser un trabajo posterior al aquí presentado, pues mediante el uso de las imágenes de mi archivo personal me he centrado, en este caso, en la elaboración de escenas, mediante el uso del fotomontaje, de narraciones autobiográficas más propias del mundo onírico que del mundo real. Este último trabajo al que me refiero y el proyecto que aquí se presenta constituyen las dos caras de una misma moneda, de lo real a lo imaginario, componer con lo real el recuerdo de un itinerario y construir con lo real el itinerario de lo imaginario. Fotomontajes, estos últimos, en los que mis autorretratos se acompañan siempre de una maleta de la cual se extraen las imágenes utilizadas en ambos proyectos. Susan Sontag en su libro “Sobra la fotografía” nos dice de la obra *Los carabineros* de Godard que nos habla sobre unos chicos que una vez alistados en la guerra deciden saquear todo lo que encuentran a su paso pero a su regreso a casa, lo único que pesaba en sus maletas eran un montón de postales. “ *En Les carabiniers (los carabineros, 1963), de Godard, dos perezosos lumpecampesinos se alistan en el ejército del rey tentados con la promesa de que podrán saquear, violar, matar o hacer lo que les antoje con el enemigo, y enriquecerse, pero la maleta del botín que Michel-Ange y Ulysse llevan triunfalmente a sus mujeres, años después, resulta que sólo contiene postales, cientos de postales, de monumentos, tiendas, mamíferos, maravillas de la naturaleza, medios de transporte, obras de arte y otros clasificados tesoros del mundo entero* ”¹⁹

Tras enfrentarme a estas diferentes posibilidades de presentar estos últimos años de vida finalmente decidí hacerlo con el Atlas, lo que no significa que haya dejado las otras posibilidades de lado.

19 SONTAG, Susan, *Sobre la fotografía*, Ed. Debolsillo, Barcelona, 2008, P.16

Espero, con el tiempo poder realizar estas otras formalizaciones ya que en mi caso es una parte importante el cómo se ven las cosas y el tener varios de puntos de vista, ampliar las posibilidades así como aportar nuevas realidades.

La formalización elegida para el proyecto WELTANSCHAUUNG me permitía lograr esta idea de lecturas e interpretaciones cruzadas, de perspectivas diversas dentro de una misma obra. El hecho, además, de que la pieza se complete con el archivador y sus fichas ha constituido un trabajo analítico dentro del proceso que me ha permitido ver las imágenes con distancia, con la lejanía del historiador.

4.2 Metodología

4.2.1 Documentación

Para la elaboración de este proyecto me enfrento a todas las fotografías que he ido tomando a lo largo de los últimos años; un trabajo que me ha permitido, tras realizar un concienzudo trabajo de análisis, la posibilidad de acercarme a un entendimiento de lo que han sido mis últimos años. Entenderme a mí mismo a través de mi contexto se ha convertido en un ejercicio incansable al que pretendo dar forma con este proyecto.

El número elevado de imágenes almacenado me ha permitido plantearme la elaboración de un Atlas que se presenta como una lectura de varias historias, un libro con múltiples posibilidades e itinerarios tanto para mí como para el espectador. El objetivo fundamental que aquí se plantea es aportar diferentes lecturas, diferentes finales y la evidencia de todas las perspectivas que albergan las imágenes y sus posibles “realidades”.

4.2.2 Elaboración

Al inicio del proyecto me encontré con un terabyte de fotografías ordenadas por las fechas de su realización. Esta cantidad de imágenes y el trabajo en torno a ellas tanto en el visionado, el análisis y la selección ha constituido un trabajo muy satisfactorio pero muy difícil. Revisar este material ha supuesto hacer un ejercicio de introspección y de memoria, recordar momentos, situaciones, épocas, sentimientos... Paralelamente a esta metodología decidí escribir un pequeño diario en el que se recogen recuerdos de momentos compartidos con las personas más cercanas y que más me han acompañado en estos años. Un ejercicio hecho con la conciencia de que pudiera ayudarme y seguir una guía a la hora de darle forma a la idea final del proyecto. Debido a la intimada que suponen estos textos he decidido no acompañar a la presente memoria dicho diario, pues se trata, en definitiva, de una gran cantidad de recuerdos que no quiero compartir más que conmigo. Aún así,

una pincelada de ellos están presentes en el atlas y las fichas que configuran el trabajo.

4.2.3 Formalización

Tras la selección de la imágenes comencé a elaborar diferentes composiciones de atlas variando las imágenes, alternándolas, repitiéndolas con el fin de intentar establecer diferentes asociaciones que me permitieran la elaboración de lecturas diversas.

Después de ensayar diferentes montajes me decidí, finalmente, por centrarme en la relación que los protagonistas de las imágenes tenían conmigo, evitando los itinerarios cronológicos para centrarme únicamente en la posibilidad de establecer narraciones diversas. Evidentemente establecer una idea de composición ha sido fundamental para abordar la formalización; es este sentido, la colocación del sujeto dentro de la escena, la dirección de las miradas, la intencionalidad de los gestos y en definitiva, datos que aporta la imagen y que a simple vista pueden pasar desapercibidos, se han convertido, en este caso, en elementos a tener en cuenta a la hora de establecer la disposición de las imágenes.

También he intentado que las fotografías aporten una información diferente a las que se muestra en las fichas.

4.3 Propuesta

La propuesta *WELTANSCHAUUNG. El Atlas de una vida* es un *Atlas Mnemosyne* de la gente que más me ha influido en estos últimos años acompañado de unas fichas con información de los retratados en el atlas.

Tras la primera fase de documentación citada en la metodología, realicé un trabajo de selección centrado en fijarme en aquellas imágenes que más me gustaban y más me decían de los últimos 6 años.

Este atlas es una ventana a mi vida, a mis creencias, a mis pensamientos y a mis secretos y constituye el análisis o estudio de una vida.

La elección de las imágenes configuran tanto mi propia historia como la de aquellos que tengo a mi alrededor. Una propuesta que se centra en hablar de un mundo personal y una realidad a modo de *cosmovisión*.

La obra, como he dicho anteriormente, tiene dos partes:

1. El mapa conceptual que nos cuenta la historia de una manera más subjetiva y emocional.
2. Las fichas que son un intento de un análisis más frío y distante. Y donde explico un poco

el ser de cada uno.

Para afrontar el punto 1, esto es, la formalización del atlas, tuve en cuenta aspectos como mi cercanía con respecto a los personajes retratados, el lenguaje corporal que había entre ellos, la influencia sobre mí o como mi relación con ellos me ha afectado. Otros aspectos como la cercanía a la muerte, la familiaridad, ser conocedor de sus secretos y también de los míos han sido aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir la disposición de las imágenes. Al tratarse de una presentación bidimensional no puedo evitar remitirme a la idea de ventana, un límite que sirve para preservar la intimidad del exterior pero que en este caso se abre voluntariamente en un ejercicio de sinceridad.

En relación a los bocetos elaborados, la propuesta final apunta direcciones que me parecía interesantes resaltar como por ejemplo la posibilidad de establecer una lectura múltiple del Atlas, con mensajes mezclados que permiten constituir diferentes relaciones entre las imágenes seleccionadas.

Simultáneamente a este punto del proceso comencé a realizar diversas anotaciones en relación a las imágenes, un diario que ha sido de gran utilidad para la composición del atlas así como para comenzar a afrontar el punto 2: la elaboración de las fichas.

En relación al punto 2 me gustaría destacar que me ha permitido enfatizar sobre la idea de archivo. Obviamente, en la actualidad obtenemos archivos digitales que nos permiten la acumulación tanto de imágenes como de datos y teniendo en cuenta que esta era una idea a preservar me pareció muy interesante rescatar el archivo tradicional ya que a su vez encajaba a la perfección con la idea de memoria o recuerdo.

Un archivador es algo que nos ayuda a clasificar y también a obtener la información de una manera rápida y ordenada, en este sentido, algo que comenzó siendo una herramienta para clasificar las imágenes y la información que me interesaba seleccionar, se ha convertido en un elemento imprescindible dentro de la formalización del proyecto. Creo que la presencia del archivador da pistas al espectador sobre el proceso creativo y esto me parece un punto fundamental para la comprensión de la propuesta en su conjunto.

4.4 Memoria Técnica

El material utilizado para este proyecto ha sido mi cámara, una Pentax K5 con dos objetivos: uno básico 18-55 y mi favorito un 50mm con una abertura de diafragma hasta 1.4; aunque el problema de este último es que es analógico y no mide la luz ni permite utilizar el enfoque automático, dificultando su uso hasta que uno se acostumbra a él.

También se han utilizado para el proyecto fotografías realizadas con una Nikon d40 heredada de mi padre.

Proceso:

Tras una primera investigación y estudio sobre diferentes artistas, que trabajaban la unión de arte y vida, me encontré con un problema, no tanto de justificación como de formalización. En un primer momento no alcanza a valorar las posibilidades del material que poseía, pues lo creía quizás muy cercano a la evidencia pero acercarme a artistas que trabajan con la temática familiar, la memoria la creación de atlas o el archivo me hizo pensar que todas esas imágenes que me habían acompañada a lo largo de los años y que habías crecido conmigo eran susceptibles de ser analizadas y trabajadas para darles una forma de proyecto.

Enfrentarme a la idea de cómo quería presentar mi vida, o como quería estudiarla, no fue una tarea sencilla. Pase por diferentes etapas, por diferentes ideas, a través de las cuales podía revisar mi vida y las fotografías que tenía. En un primer momento, dado el paso inicial de recuperar el material se me ocurrió no utilizar las imágenes directamente sino hacer una serie de retratos en la que yo me encontraba en pequeños rincones de paz, acompañado siempre de una maleta la cual albergaba todas mis fotografías. Esta idea se convertía en una excusa para hablar de la idea del rincón presente en la obra de Gaston Bachelard “La poética del espacio”²⁰. La idea del rincón planteada por Bachelard se unía a mi visión del recuerdo y la memoria plasmados en espacios propios del retiro y la reflexión.

Tras ver la película *Color perro que huye* de Andrés Duque, también pensé en realizar un vídeo que recogiera un día entero de mi vida, en el que las fotografías irían pasando por la pantalla unas tras otras deteniéndome en aquellas en las que quisiera centrarme por algún motivo concreto. Una película de mi vida, resumida en un día y ordenada por la hora en la que esta realizada la foto de modo que la imagen estuviera sincronizada con las horas del día en tiempo real.

Finalmente me decidí por hacer un “Atlas Mnemosyne”, basándome en el trabajo de de Aby Warburg, conocido historiador que cambio el estudio de la historia del arte, sumándole el trabajo analítico realizado por Alberto Baraya en su trabajo sobre el herbario de las plantas artificiales citado con anterioridad.

El proyecto se convierte entonces en una posibilidad de interpretarme a mí mismo, de entenderme a través de las fotografías y las relaciones que he establecido estos últimos años.

Buscando los referentes para mi trabajo me encontré con un apunte de Roman Yñan en el contaba

20 BACHELARD, Gaston, *La poética del espacio*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2000

como se había encontrado de manera casual con una cita en un blog que decía lo siguiente “hay al menos dos clases de valor fotográfico: la valentía de quienes arriesgan su vida para mostrar al mundo las verdades desagradables de la guerra y los conflictos, y la valentía de aquellos que, a largo plazo emprenden proyectos íntimos enfrentándose a así mismos para documentar sus temas”²¹

4.4.1 Mapa conceptual y análisis

Se incluye en este apartado un mapa conceptual realizado con todas las imágenes finales seleccionadas para la composición del atlas definitivo y una serie de información que acompaña al esquema relevante para decidir la formalización final del proyecto. Debe tomarse este trabajo como material preparatorio del resultado.

Del mismo modo, me parece interesante incluir unas notas descriptivas referentes a las fotografías y que sirven de análisis de lo que ido viendo en ellas durante este proceso creativo.

21 YÑAN, Roman en, <http://www.romanyan.com/cas/index.html>

Analisis

Empezamos por cercanía. A mi izquierda Javier Romero, mi primer amigo, esta construyéndose un cigarro como yo construí mi infancia con el. A la derecha Angel Pachi y en la esquina Sebas. Amigos conocidos mas tarde pero que también han sido grandes amigos. Abajo mi primer gran amor. Que aunque ya esta de espaldas ya esta olvidado la luz aun no ha escondido su rostro. Por la esquina derecha arriba empieza mi familia. Mi madre que tanto me ayudado estos últimos años, leyendo como siempre esta, y de donde saca toda su sabiduría, y con una media sonrisa por su modo de tomarse las cosas. Luego mi hermana Judit que no retrato lo que cuento en la ficha. Aquí puede verse su lado mas cruel y duro, pero también ese lado que te saca todos tus secretos.

De Ester tampoco se puede ver lo que esta en la ficha. Este es su lado amable o quizás afable.

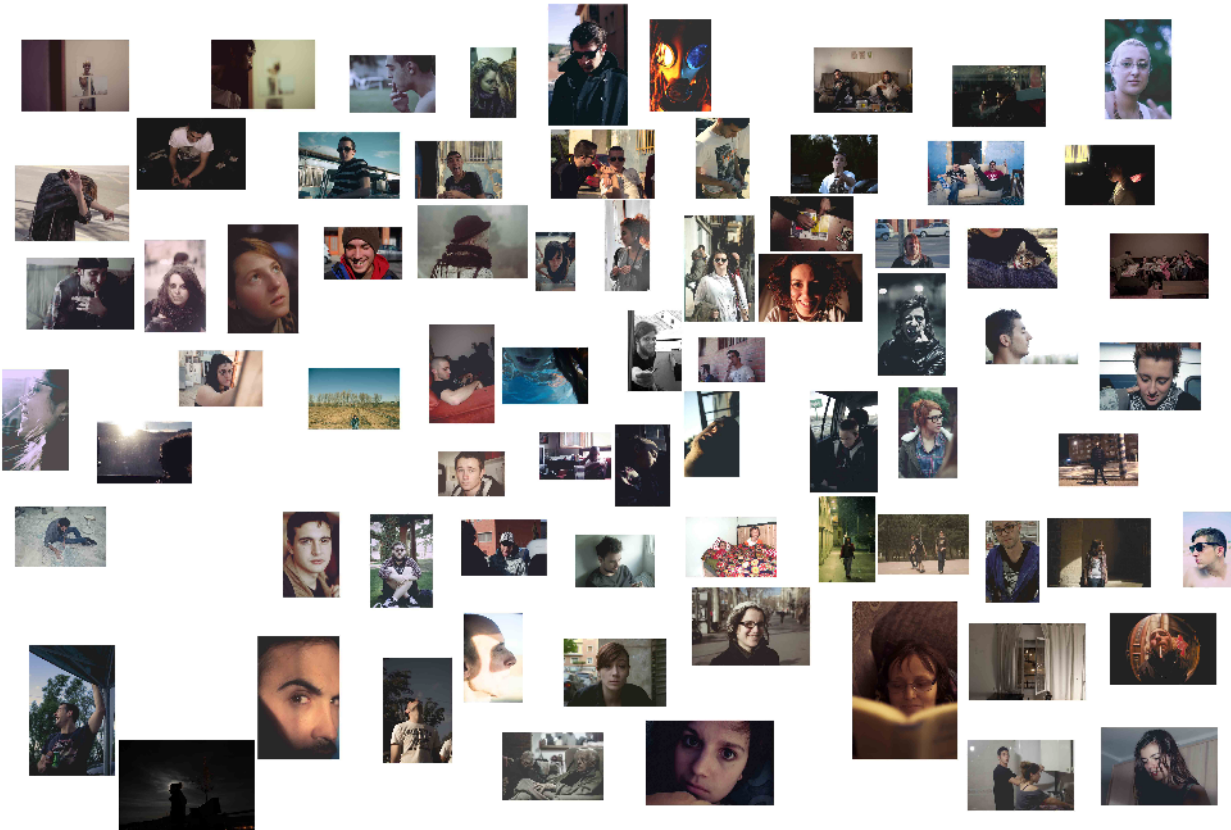
Luego mis hermanos que están siendo educados por una con mi padre y por otra con mi madre. Y no son maneras parecidas. Subiendo para la izquierda mi familia materna, sofá en este atlas simboliza la familia, evidente las razones. Y arriba a la derecha esta mis abuelos paternos, uno ya resignado y la otra con miedo y tristeza por el otro.

La esquina izquierda a la ventana esta Irene Borrero, mi luna y eclipse.

Entre mi familia e Irene están Borja y Ana mira, mira, al final acabaron siendo mi familia. Penny la gata mas mimosa.

En la esquina de la izquierda abajo de la ventana esta Clara, gran amiga que se ha ido perdiendo por el camino luego esta un poco mas arriba al lado de Irene ya como se ve ahora, muy cambiada. A pesar de mejor apariencia ahora tiene mas problemas, al lado de ella Sara, dos amistades que he tenido muy parecidas, siendo mas importante la de Clara como se ve claramente en el atlas. Pero ambas chicas con problemas de los que no hablare. Bueno y no voy a contar mas historias no puedo revelar todos los secretos. Os mostrare un mapa conceptual donde esta todo casi todo explicado.

4.4.2 Primeras pruebas

Prueba 1

Prueba 2

4.4.3 Búsqueda de materiales

5. DOSSIER GRÁFICO

5.1 Atlas Final:

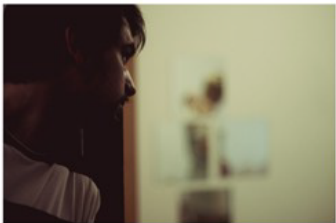
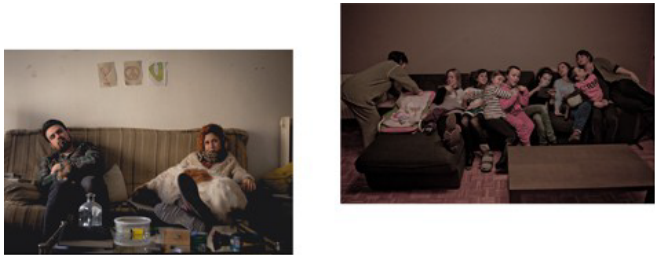
Título: *Weltanschauung*

Año: 2014

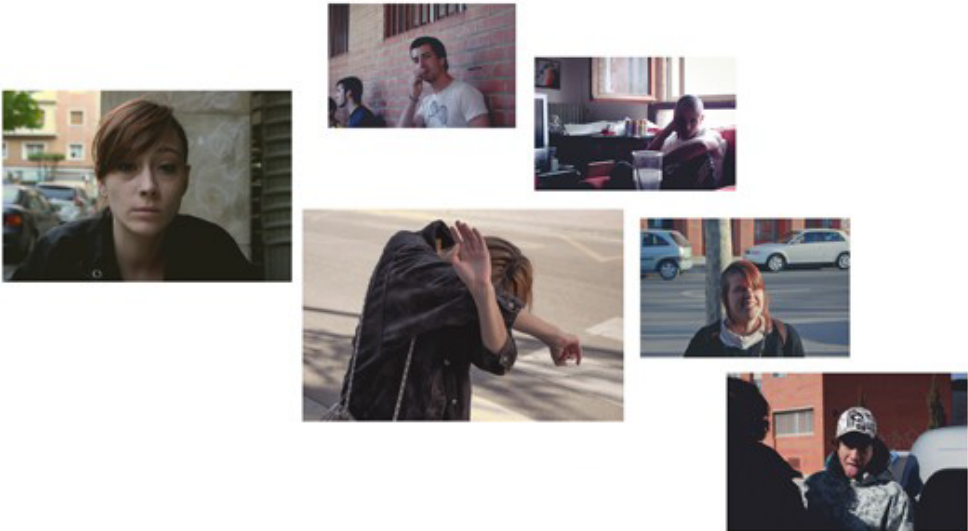
Técnica: fotomontaje

Medidas: variables

5.2 Detalles del atlas

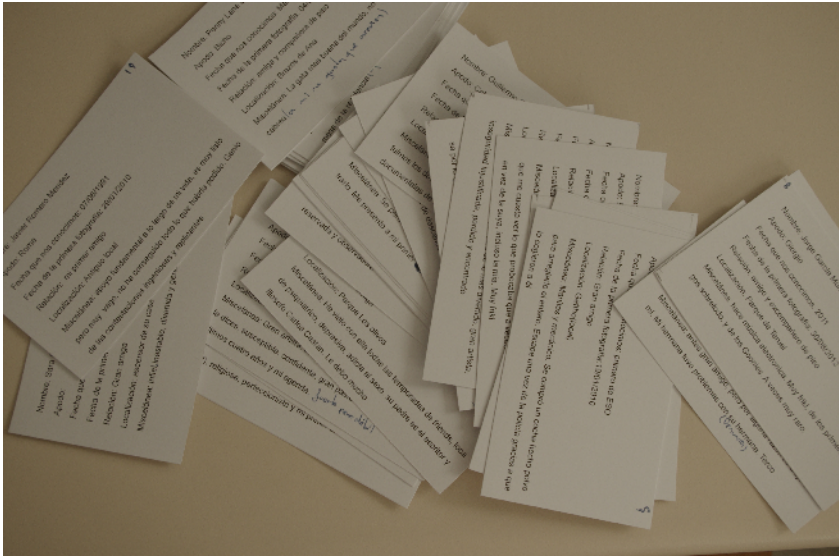
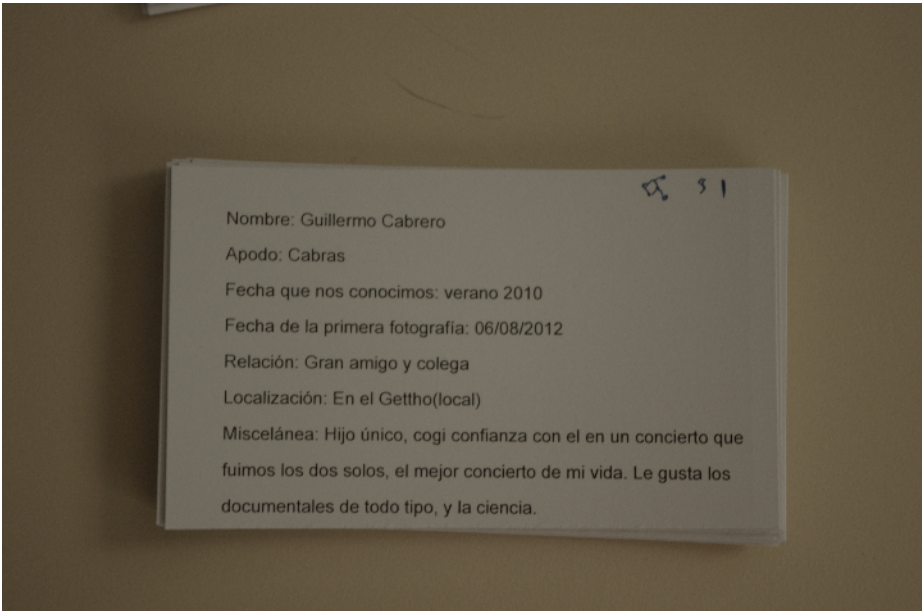
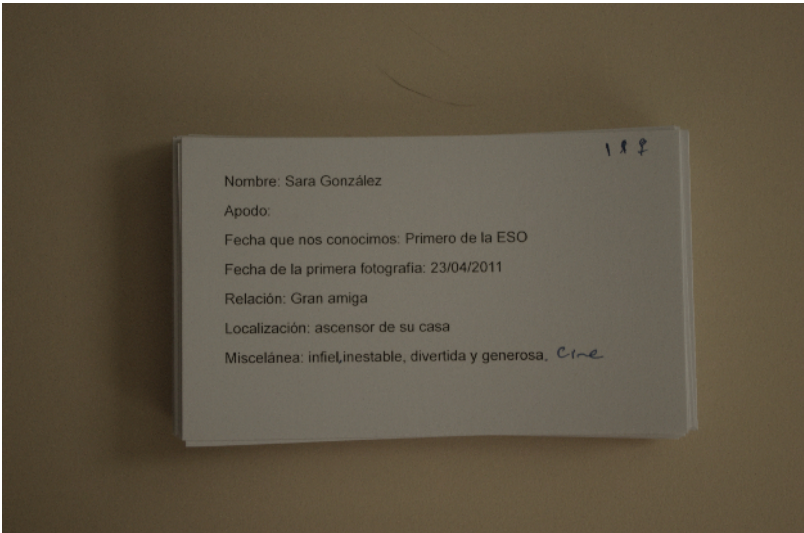

Detalle 1

Detalle 2

5.3 Fichas

5.4 Instalación final:

6. CONCLUSIONES

Todo empezó bajo la influencia de artistas como Kaprow y Duchamp, con la idea de mostrar que la vida es la mayor obra de arte. Si el arte es como dice en la Wikipedia (la enciclopedia mas usada hoy en día) “ cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.” La vida es arte en estado puro. Pero este objetivo en parte ya es bastante evidente aunque para mí no lo era hasta hace un año.

Aprender o entender mi vinculación con el medio fotográfico era un motivo para llevar adelante este proyecto. La imagen supeditada al recuerdo y la acumulación de ellos era razón suficiente para abordar este trabajo.

A medida que me he ido adentrando en el proceso de trabajo han sido las propias imágenes las que me han aportado pistas sobre mis intereses e intenciones, a priori intuitivos, a la hora de realizar la toma fotográfica. El gesto del disparo, el punto de vista, no resultaba tan ingenuo como creía. Tras el revelado de las imágenes vino el análisis de las mismas, y de casi todas ellas se desprendían elementos comunes que parecían además muy interesantes, reveladores a cerca de mis propios intereses. El lenguaje corporal fue uno de los motivos por los que empecé a relacionarme con la fotografía, pues más allá del lenguaje oral mi manera de comunicarme con mi entorno y con los demás es por medio del lenguaje corporal. En este sentido surgía la necesidad de detenerme en gestos y actitudes, miradas que sólo podía conservar mediante la fotografía. transmitida por el lenguaje corporal.

Este descubrimiento llegó a partir de todo el recorrido del proyecto, no era para nada algo esperado pero si muy grato, darme cuenta de que un hecho tan personal, tan ligado a la personalidad de uno, estaba presente en mis imágenes, ya que ellas eran el resultado de mis intenciones.

En este sentido, poder comprenderme mejor a mí mismo a través de las imágenes me ayudó a entender la obra de muchos otros fotógrafos y artistas y aprender a valorar el resultado de sus miradas. Sólo el recorrido que he hecho a largo de estos años con la cámara ha permitido este tipo de descubrimientos.

El hecho de realizar mi *Weltanschauung* me ha permitido tener la opción de una narrativa libre, así como de enfrentarme a la posibilidad de abordar lo que estaba más allá de la propia imagen. Relaciones, secretos, han servido para ordenar y recrear una historia entre muchas que ha dejado de ser la mía para convertirse en la de aquellos que la protagonizan.

También la búsqueda del entendimiento de visión del mundo de mi cosmovisión o Weltanschauung, una de las razones por las que decidí analizar mi vida pasada con la distancia del tiempo de mi lado, me ha permitido entenderme a mí y lo que quiero que entiendan de mí.

Lo que aquí se muestra ha sido necesario para exponerme con una mayor sinceridad y para aprender que la obra es parte de uno mismo este proyecto ha sido el método necesario para evidenciarlo. Como es lógico siempre se quedan cosas por el camino, se esconden miedos y temores y se llega a la conclusión de que lo que no está habla más de uno que lo que está presente.

Confío en que este trabajo de lugar a muchos otros convirtiéndose en un motor a partir del cual seguir trabajando, elaborando y reelaborando tanto lo ya iniciado como las nuevas vías de experimentación que esta obra me ofrece.

7. BIBLIOGRAFÍA

Libros

- FOUCAULT, Michel, *Esto no es una pipa, ensayo sobre magritte*, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997
- BARTHES, Roland, *La cámara lucida*, Ed. Paidós Iberica, Barcelona, 2009
- WALL, Jeff, *Fotografía e inteligencia líquida*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2007
- SABATO, Ernesto, *Uno y el universo*, Ed. Club internacional del libro, Madrid, 1997
- DILTHEY, Wilhelm, *Introducción a las ciencias del espíritu*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1949.
- LEBEL, Robert, *Marcel Duchamp*, Ed. Paragráfico Books, Nueva York, 1959
- KIRBY Michael, *Happenings. An Illustrated Anthology*, Ed. E.P. Dutton, Nueva York, 1965
- FRIEDMAN, Ken, *Cuarenta Años de Fluxus. Fluxus y Fluxfilms, 1962-2002*, Ed. Berta Sichel en colaboración con Peter Frank y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2002
- DEBORD, Guy, *Textos situacionistas sobre los consejos obreros*, Ed. Campo abierto, Madrid, 1977
- DEBORD, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Ed. Pre-Textos, Valencia, 2012
- DEBORD, Guy, *Panegírico: tomos primero y segundo*, Ed. Machado, Madrid, 2009
- SONTAG, Susan, *Sobre la fotografía*, Ed. Debolsillo, Barcelona, 2008
- BACHELARD, Gaston, *La poética del espacio*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2000
- DIDI-HUBERMAN, Georges, *Aby Warburg: Atlas*, Ed. TF Editores & Interactiva S.L.U, Madrid, 2010
- WARBURG, Aby, *Atlas Mnemosyne*, Ed. Akal, Madrid, 2010

Catalogos

- COLEMAN, Catherina y LLORCA, Pablo, *Nueva tecnología, nueva iconografía, nueva fotografía, Fotografía de los años 80 y 90 en la colección del Museo Nacional centro de arte Reina Sofía*, Ed. Fundación Juan March, Madrid, 2004
- CAJA, Francisco, MEYER, Adolf y VON GLOEDEN, Wilhelm, *Rostros y máscaras. Fotografías de la colección Ordóñez-Falcón*, Ed. Fundación Juan March, Madrid, 2005

Revistas

- CABALLERO, Tomas. *La fotografía en la época de la disolución representativa*, Rev. Disturbis,

Nº 4, Otoño de 2008, Barcelona.

CASTRO, Maribel. *Repeticiones y revisiones: El remake en la fotografía construida*, Rev. Fotocinema, Nº 6, 2012, Madrid

Fontcuberta, Joan. *Entrevista por Salvador Rodes*, Rev. BMM, Nº 64, Verano-Otoño 2004, Barcelona

Fontcuberta, Joan. *Por un manifiesto postfotográfico*, Rev. La Vanguardia, Nº 464, 11-05-2011, Barcelona.

Palou, Josep, *Alberto García-Alix: "Fotografía mi vida"*, Diario El País, 11-11-1994, Madrid

García, Ángeles, *Retrato de un tiempo que termina*, Diario El País, 06-12-2008, Madrid

Johnson, Ken, *George Brecht, 82, Fluxus Conceptual Artist, Is Dead*, Art. "The New York Times", 15-12-2008, Nueva York

Otras fuentes

Dadaísmo

- Dadaísmo, Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/Dadaísmo> y <http://en.wikipedia.org/wiki/Dada>
- Primera Guerra Mundial, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I y http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
- Dada Manifiesto, Tristan Tzara Situacionismo
- Internacional Situacionista, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Situationist_International y http://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Situacionista
- Capitalismo avanzado, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_capitalism
- Mayo francés, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/May_1968_events_in_France y http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_de_1968_en_Francia
- Creación de situaciones, Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Creación_de_situaciones
- Creando Situaciones sin retorno: Algún día todos seremos artistas, todos seremos Situacionistas, Bernardo González Aréchiga.
- Guy Debord, El Poder de la Palabra: <http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1630>

- Guy Debord, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord
- La Sociedad del Espectáculo, Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Society_of_the_Spectacle y

http://es.wikipedia.org/wiki/La_sociedad_del_espectáculo

Fluxus

- Fluxus, <http://www.fluxus.org>
- Fluxus, Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/Fluxus> y <http://en.wikipedia.org/wiki/Fluxus>
- George Maciunas, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/George_Maciunas
- Water Yam, Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Water_Yam_\(artist's_book\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Water_Yam_(artist's_book))

Allan Kaprow

- Allan Kaprow, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Kaprow y http://es.wikipedia.org/wiki/Allan_Kaprow
- Ensayo sin título, Allan Kaprow
- Entrevista a Allan Kaprow <http://www.uclm.es/artesonoro/Olobo4/html/kaprow.html>

Charlie Todd y Improv Everywhere

- Charlie Todd, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Todd y http://es.wikipedia.org/wiki/Improv_Everywhere
- Charlie Todd: The shared experience of absurdity, Charla TED: http://www.ted.com/talks/charlie_todd_the_shared_experience_of_absurdity.html

Fotografía de lo cotidiano:

- Fotografía de lo cotidiano, Andrea Ferreyra: http://www.cp76mil.com/Junio2013/La_fotografia_De_lo_cotidiano.html
- Levi Wedel: la simpleza de los espacios convertida en historia, Xataka: <http://www.xatakafoto.com/fotografos/levi-wedel-la-simpleza-de-los-espacios-convertida-en-historia>
- Fotografía de lo cotidiano, Carlos Moreno, exposición en IES Averroes, diciembre 2013

Robert Doisneau

- Robert Doisneau, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Doisneau y http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Doisneau
- Robert Doisneau, Fotonostra: <http://www.fotonostra.com/biografias/doisneau.htm>

Alberto Garcia Alix

- <http://www.albertogarciaalix.com/>

Zoe Leonard

<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/zoe-leonard-fotografias>

Zoe Leonard, Analogue (1998-2007), Documenta 12(vídeo, <http://vimeo.com/68165540>)

http://bellasartes.uclm.es/parkett/comentarios_obras/Ana%20Herreros_ZOE-LEONARD.pdf

Nan Goldin

Nan Goldin - Contacts (Documental, <http://www.youtube.com/watch?v=o9mwoFy0r0c>)

PAULS, Alan, *Nan Goldin. Balada de la dependencia sexual*, en www.elmalpensante.com

Aportaciones contemporáneas españolas

Anna Huix

<http://www.annahuix.com/>

<http://www.xatakafoto.com/actualidad/fotografia-espanola-contemporanea-en-la-tabacalera>

<http://www.youtube.com/watch?v=eAF94PqIhEo>

P2P, Practicas contemporáneas en la fotografía española

http://www.phe.es/es/phe/exposiciones/1/seccion_oficial/227/p2p_practicas_contemporaneas_en_la_fotografia_espanola

Olmo González

<http://olmogonzalez.wordpress.com/>

<https://www.facebook.com/OlmoGonzalez.fotografo>

GONZÁLEZ, Olmo, en <http://www.elfotografico.com/2013/09/la-supernova-de-olmo-gonzalez/>

REGUERO RÍOS, Patricia, en *P2P*, Cartela de la exposición, Madrid, 2014

Bego Anton

<http://www.begoanton.com/>

Roman Yñan

<http://www.romanynan.com/cas/index.html>

David Hornillos

<http://www.davidhornillos.es/>

<http://www.30y3.com/david-hornillos-medioidia/>

Miguel Angel Tornero

<http://www.miguelangeltornero.net/>